

Site de Dunkerque / 2021-22

ANNÉE 4 - semestres 7 & 8

PARCOURS PAYSAGES À REBOURS

Le deuxième cycle ou phase projet, conduit l'étudiant à la production d'un projet plastique personnel et à la rédaction d'un mémoire dans la perspective du DNSEP. La quatrième année est une année charnière dans la phase de professionnalisation, avec un stage de cinq semaines, l'occasion d'une immersion des étudiants dans le milieu professionnel artistique et culturel. C'est aussi l'année privilégiée pour participer au programme ERASMUS avec un voyage à l'étranger, dans une des écoles du réseau international de l'école.

Elle est ponctuée par le Certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) en fin d'année 4. L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année.

Coordinateur : Nicolas Cabos

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

SEMESTRE 7 : 9 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 9 crédits ECTS

THÉORIE DES MARGES IMAGINAIRES

Enseignant : Jean-Baptiste Carobolante

D4HT01

2h par semaine

SUIVI DE MÉMOIRE

Enseignants : Cyril Crignon &

Jean-Baptiste Carobolante

D4HT03

sur rendez-vous

TÉLÉSTHÉSIE - Esthétique expérimentale

Enseignant : Cyril Crignon

D4HT02

2h par semaine

LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMESTRE 7 : 1 crédit ECTS

SEMESTRE 8 : 1 crédit ECTS

ENGLISH MASTERCLASS

Enseignante : Melissa Ryke

D4LE01

2h par semaine

PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

SEMESTRE 7 : 20 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 20 crédits ECTS

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE

SEMESTRE 7 : 15 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 10 crédits ECTS

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES

Enseignant : Nicolas Cabos

D4PP01

4h par semaine

ULTIME CABANE D'ÉDITION

Enseignant : Philippe Robert

D4PP02

4h par semaine

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

Enseignant : Julien Pastor

D4PP03

4h une semaine sur deux

ARC PAYSAGES À REBOURS

Enseignants : Jean-Claude Mouton et

Nathalie Poisson-Cogez

D4PP05

8h une semaine sur deux

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN

SEMESTRE 7 : 5 crédits ECTS

SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

Enseignants : jury d'accrochage

D4BI01

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE

SEMESTRE 7 : 0 crédit ECTS

SEMESTRE 8 : 5 crédits ECTS

STAGE

Enseignant : Coordinateur.trice

D4ST01

PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE

PRATIQUES ÉDITORIALES ET LIVRES D'ARTISTES

NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS

Développement de projets personnels (ou de groupe) par l'emploi des techniques de l'édition.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Participation active, travail de recherche personnel (ou en groupe) et motivation.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie.

ULTIME CABANE D'ÉDITION

PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS

Pour cette dernière proposition dans le cadre de mon enseignement à l'école d'art de Dunkerque et plus particulièrement dans celui de son atelier « Éditions », je m'attacherai une fois encore à la rencontre, à la conversation. Elles seront parfois collectives, parfois individuelles. On appelle cela, par convention ou par habitude, des rendez-vous. Mais je préfère nettement les mots rencontre et conversation. Des conversations « à bâton rompu » – selon la belle et très énigmatique expression – qui, de semaine en semaine, de fil en aiguille, font apparaître, surgir parfois, ce qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ignorait même à leur début. Quelque chose qui s'apparente à la « seconde navigation ». Et pourrions-nous, pour une fois, faire quelque chose de ces conversations ? Les éditer ? Sous forme d'archives ? Ah ! oui, des archives de l'éphémère.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu

PRATIQUES D'ACCROCHAGES

JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS

Cet atelier a pour objectif d'engager les étudiants à prendre des «risques» dans la présentation de leurs travaux et à expérimenter tous azimuts les potentialités d'exposition de leurs travaux. Exposition à des lieux, des temps, des publics autres qui seront à définir avec l'étudiant. Dans cet atelier il s'agira de libérer les énergies et les désirs des étudiants en les amenant à prendre les choix les plus pertinents et les plus radicaux. En outre, l'atelier permettra aux étudiants de prendre en charge le processus complet de monstration d'une œuvre.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Investissement, présence et pertinence.

ARC Paysages à Rebours

JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE
POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS

À partir de terrains choisis pour leurs caractéristiques spécifiques, les étudiants seront amenés à questionner le site suivant des entrées multiples : topographique, historique, géographique, sociologique, environnementale, politique, fictionnelle voire autobiographique... Ce travail d'exploration les conduira à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures possibles du lieu qui seront valorisées via des expositions, publications ou interventions in situ... Les méthodologies adoptées sont celles de l'immersion permettant, au-delà d'une première observation, d'entrer en interactions directes avec ou à partir du territoire. Le travail empirique est doublé d'une approche réflexive par la mise en perspective des éléments saillants avec des apports théoriques multiples et des références artistiques plurielles. Cette imprégnation pourra donner lieu à différentes typologies de "re-présentations" dont la valeur subjective et sensible est assumée.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours
- Participation aux activités (visites de terrain et d'expositions, conférences...)
- Pertinence de la démarche
- Qualité des productions

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

BERQUE Augustin, La pensée paysagère, Bastia, Éditions éoliennes, 2016. ROGER Alain, Cours traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997. TIBERGHIE Gilles, Nature, art, paysage, Arles, Actes Sud, 2001. CLEMENT Gilles, Manifeste du Tiers Paysage, 2004.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT BILAN

ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE

JURY D'ACCROCHAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.

Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignants.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité des réalisations.

Cohérence du discours.

Pertinence des références.

Engagement de la démarche personnelle.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT STAGE

STAGE

COORDINATEUR. TRICE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Stage d'au moins cinq semaines dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication.

Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure après l'accord du professeur coordinateur de l'année.

L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contenu du rapport de stage. Qualité de la présentation de l'expérience vécue.

LANGUE ÉTRANGÈRE

ENGLISH MASTERCLASS

MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS

A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence.

The course will be constructed around themed lessons using, - grant writing examples and exercises - historical and contemporary texts on art and culture - videos, interviews and media on art, artists and culture - analysis and critique of personal artworks

Objectives : To improve English diction in art and cultural subjects To develop critical thinking To express ones practice and ideas orally and in writing To discover current art affairs To analyse artworks To acquire visual literacy To foster effective communication skills To conduct independent research

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Semester One Assessment Items : Writing for practice 70% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment) Semester Two Assessment Items : Crits 40% (individual formative assessment) 300word memoire abstract in English 30% (individual formative assessment) Participation 30% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Notebook & pens, a laptop will be useful for most classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Writing Grant Proposals, Australia, National Association for the Visual Arts, 2018.

Drucker Johanna, ? Sweet Dreams : Contemporary Art and Complicity, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

THÉORIE DES MARGES IMAGINAIRES

JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans la continuité du cours de l'an dernier, nous continuerons à questionner les liens tendus entre l'art et les phénomènes économiques et politiques. Nous reviendrons sur divers aspects propres au capitalisme, mais oserons aussi aller plus loin, en étudiant l'art depuis ses marges (l'art brut, l'art modeste, l'art commercial), et en essayant de l'inclure au sein de l'histoire générale de l'art.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation consistera, pour la quatrième année, en des textes conséquents de préparation à l'écriture du mémoire.

TÉLESTHÉSIE (esthétique expérimentale)

CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS

Au sortir de confinements qui n'ont fait qu'aiguiser notre désir de nous retrouver « en présenciel » et « face à l'œuvre même », comme disait Barnett Newman (« in front of the real thing », en VO), une réflexion critique s'impose sur ce nœud de présence et de distance qu'est la téléprésence et, plus largement, sur cette « conquête de l'ubiquité » (Paul Valéry) que nous promettent les technologies de l'enregistrement. Nous la mènerons sur le terrain de l'art et des expériences qu'il convoque. Nous y tenterons l'hypothèse voulant que, s'il nous importe d'être face à l'œuvre, c'est qu'alors, et infiniment plus qu'en reproduction, celle-ci se présente comme nous étant adressée et, partant, comme une « chose qui feint d'être une personne » (Maurizio Ferraris). Il nous faudra alors énoncer les critères nous permettant de mesurer le degré de personnalité d'une chose par ses effets de présence, à travers un dispositif qu'il reviendra à chacun d'inventer.

MÉTHODES

Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
– Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui permettra de vérifier pour chaque étudiant : l'acuité du regard, l'acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la qualité de l'expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Gumbrecht Hans Ulrich, *Eloge de la présence*. Ce qui échappe à la signification, Paris, Libella/Maren Sell, 2010.
Boyer Elsa, *Le Conflit des perceptions*, Paris, Editions MF, coll. « Invention », 2015.

Gros de Beler Aude (dir.), *Persona, étrangeté humaine* (cat. expo), Paris et Nîmes, Quai Branly et Actes Sud, 2016.
Hersch Jeanne, *L'Être et la forme*, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1946.

SUIVI DE MÉMOIRE

CYRIL CRIGNON & JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le projet plastique de long terme de l'étudiant bénéficiant d'une autonomie réflexive et de l'acquisition des compétences nécessaires est mis en production et cette réalisation est envisagée comme un objet cohérent pour une présentation et une diffusion publiques. Cette mise en œuvre est accompagnée par la finalisation du mémoire.

Le travail d'élaboration du mémoire commence dès la 4e année pour trouver sa forme définitive en cours de 5e année.

Elle consiste en un travail de conseil et de validation de la problématique, de la méthodologie, de la bibliographie, du plan, du corpus de références. La relation entre le mémoire et le projet personnel doit être articulée par la définition d'un objet d'étude qui permettra d'établir une distance critique vis-à-vis du travail de l'étudiant. Le mémoire permet à l'étudiant de consolider un positionnement théorique, critique et esthétique destiné à étayer ses recherches plastiques. Un soin particulier doit être porté à la forme

du mémoire en rapport avec son contenu.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu